

DOCUMENTAL
EXPERIMENTAL

Años 20-30s

Orígenes del documental y experimentación

- Es muy complicado plantear una definición exacta de qué es “documental”, debido a su flexibilidad y a que las técnicas del documental se encuentran en constante evolución es muy difícil definir el concepto.
- La palabra documental pasó de ser un adjetivo del sustantivo film a ser un sustantivo que identificó un género de películas cuya característica principal era el registro de la realidad con un alto grado de objetividad o efecto de verdad ; **John Grierson**, utilizó por primera vez el adjetivo documental como sustantivo para señalar la película “Moana” de Flaherty (1926), desde entonces el documental, como género, tuvo conciencia de su ser y de su naturaleza.
- De 1910 a 1920, todo film que contribuyó al descubrimiento y al perfeccionamiento de un lenguaje en busca de sus medios expresivos , puede ser considerado como experimental, sin embargo eran una simple “confirmación de los hechos”, cuyo valor era simplemente informativo o instructivo, pero sin cualidades estéticas particulares.

Una vez las cualidades propias de este lenguaje fueron mostradas de una manera clara, muchos artistas prosiguieron sus investigaciones explorando nuevas formas fuera de las posibilidades específicamente fílmicas.

Paul Wegener: “ (...) El verdadero poeta del film debe ser la cámara; La técnica y la forma dan al contenido su verdadera significación.

- Con “Nanouk el esquimal” (1922) de **Robert Flaherty**, por primera vez un film documental era tratado como obra de arte, una realidad cargada de una intensa lírica.
- Influidos por la obra de Flaherty, aparecieron los “**REPORTAJES LÍRICOS**” con **Martin Johnson** en 1926, y los “**REPORTAJES IMPRESIONISTAS**” de mano de **Joris Ivens** con “Regen” (lluvia) 1929, que fueron auténticos poemas sobre un tema en concreto antes que documentales.

- Por otro lado, a partir de finales de los años 20 el exotismo de Flaherty da paso al **DOCUMENTAL SOCIAL**, tanto en su vertiente revolucionaria como reformista, como instrumento de propaganda política.
- El [documental revolucionario](#) tiene sus mejores exponentes en **Dziga Vertov** y su Cine-ojo, con “El hombre de la cámara” (1929) y **Joris Ivens**, que dirigió un documental activista “Miseria al Borinage” (1933),
- Mientras que el [documental social reformista](#), que cuenta con un decisivo apoyo estatal, lo encabeza **John Grierson**, al frente de la escuela de documentalistas británicos. Grierson influyó en la conformación del modelo del documental tradicional y aportó la primera definición del documental como toda aquella película que realice “un tratamiento creativo de la realidad”.

Grierson fundó un organismo de producción documental Empire Marketing Broad Film Unit, que realizaban documentales que se referían a procesos sociales impersonales; cortometrajes acompañados por “comentarios” que articulaban un punto de vista con el máximo posible de objetividad, como “Night Mail” de **Harry Watt y Basil Wright** (1935)

- La escuela de Grierson preludiaba al mismo tiempo al futuro Neorrealismo italiano, al Free Cinema inglés de postguerra y al Cinéma-Vérité de los años 60.

- A finales de los años 20 aparecieron las “**SINFONÍAS URBANAS**” ; caracterizadas por un “realismo” entendido como plasmación de la realidad cotidiana, como el documental “Rien que les heures” (Sólo las horas)(1926) de **Alberto Cavalcanti**, que creó aquí el prototipo de la sinfonía urbana, sin historia pero con estructura interna, dramatizando el documental, quizá por primera vez.
- La experiencia de la guerra europea dio un impulso a la producción documental, sobre todo entre 1940 y 1945. El cine se convirtió en un instrumento de propaganda al servicio de la causa bélica para cumplir diferentes objetivos.

Años 30-40s

Leni Riefenstahl

Este cineasta marca un planteamiento centrado en la experimentación estilística de la imagen documental a través de la composición escenográfica de multitudes, el desarrollo de tecnología sofisticada y una concepción de la planificación y el montaje dirigida a la propaganda de exaltación.

El Triunfo de la voluntad, 1935.

Olympia, 1938.

Kristin Thompson y **David Bordwell** (teóricos de cine) crean una clasificación del cine experimental formado después de la Segunda Guerra Mundial que resalta cuatro grandes tendencias en este periodo.

- Film/documental abstracto.
- Film/documental experimentación narrativa.
- Film/documental lírico.
- Film/documental de compilación.

1. Film/documental abstracto.

El film abstracto busca cambiar la forma para variar el sentido, aunque se llegan a mostrar imágenes sin ningún significado obvio en escena, serían estas las que nos llegarían a dar alguna sensación o representación con algún valor.

Algunas de las prácticas recurrentes en el cine abstracto son las siguientes:

- Deformación del Objeto o el Espacio.
- Aislamiento del Objeto
- Trucos Ópticos.
- Dibujo en el filme. Referentes de esta tendencia:

- **Peter Kubelka.** Interesado por las técnicas musicales de la escuela de Viena y que establece series de imágenes de acuerdo con reglas matemáticas.
- **Norman Mclauren.** Realiza films de animación abstracta en el que formas o líneas se combinan con tratamientos innovadores de ritmo y color.
- **Oskar Fischinger.** Motion Painting No. 1, 1947.
- **Len Lye.**
A Color Box, 1935.
Rainbow Dance, 1937.
Particles in space, 1966.

2. Film/documental experimentación narrativa.

Referentes de esta tendencia:

Keneth Anger

Fireworks. 1947

René Clair

El silencio es oro, 1950.

Mujeres soñadas, 1952.

Las maniobras del amor, 1955.

George Markopolous

Psyche, 1947

3. Film/documental lírico.

Referentes de esta tendencia:

Maya Deren: Explora nuevas formas de montaje y puesta en escena fílmica como el desarrollo de la subjetividad de los artistas a la que se pretende someter una nueva concepción de espacio y tiempos fílmicos.

Meshes of the afternoon, 1943

At land, 1944

Stan Brakhage: Realiza experimentos gráficos y aleatorios de inspiración musical su trabajo también entraría dentro de esta tendencia.
(buscar treballs d'ell per posar aki)

4. Film/documental experimental de compilación.

Films que reutilizan materiales de distintas procedencias y los combinan, los alteran y replantean su función dirigiéndolos hacia un nuevo objetivo.

Películas documentales, en las que, fundamentalmente, se trabaja la imagen desde el punto de vista semántico, con el objetivo de ilustrar un determinado discurso. Estas obras se realizan en la mesa de montaje, a partir de la yuxtaposición de imágenes, que suelen proceder de diferentes fuentes y que cobran significado estando unas junto a otras.

Uno de los primeros ejemplos lo encontramos, en la Rusia de los años 20, con la directora y montadora Esfir Shub.

Años 50-60s

British New Wave

Tendencia en el cine entre los directores del Reino Unido a finales de 1950 y comienzos de 1960. El nombre es una traducción de la *Nouvelle Vague* , el término francés aplicó por primera vez a las películas de **François Truffaut** y **Jean-Luc Godard** , entre otros.

- **Lindsay Anderson “O Dreamland” 1953**

Nuevo cine estadounidense

Corriente cinematográfica estadounidense surge como reacción de algunos cineastas contra el cine de Hollywood. Toma sus principales referencias del Free Cinema británico y de la Nouvelle Vague francesa.

- **John Cassavetes “Shadows” 1953** La película se convirtió en el emblema de este grupo, ya que mostraba un modo de realización y estético novedoso, fundamentalmente en la utilización de escenarios reales.

Cinéma Vérité

Estilo de cine que comenzó como una reacción europaea hacia el sistema clásico de hacer películas. Como no es dictado por los elementos narrativos, hay más libertad en la expresividad del autor. El cineasta puede expresar su propio estilo o peculiaridad más libremente. Por esta razón es más fácil reconocer a los cineastas del cine de realidad, como director creativo. Es un estilo de filmación la cual combina técnicas naturalistas que se originan en la realización de documentales, con los elementos típicos de la narración de películas de descripción o semi-descripción.

- **Jean Rouch y Edgar Morin “Chronique d’un été” 1961**

Direct Cinema

Género documental que se origina básicamente en Canadá (Quebec) y Estados Unidos. Se caracterizó inicialmente por el deseo de los realizadores para captar directamente la realidad y representarla con sinceridad, y para cuestionar la relación de la realidad con el cine. Esto fue posible gracias, en parte, al advenimiento de las cámaras ligeras, portátiles, lo que permitió la cámara en mano y más intimidad en el cine.

- **Frederick Wiseman “Titicut Follies” 1967**
- **Jonas Mekas y Henry David Thoreau “Walden” 1969**

Años 70-90s

El nuevo cine documental

El documental puede ser, en general, tanto una película cinematográfica como un programa televisivo que utiliza principalmente el mundo real como referencia, con el fin de que el público comprenda su entorno. Este puede mostrar la vida de la gente tal y como es, y en ocasiones los testimonios de estas personas se unen a la realidad contada. Nunca interviene actores profesionales y su duraciones y temas a tratar dependen mucho del medio al que van dirigidos.

Modalidad interactiva

¿Y qué ocurre si el realizador interviene o interactúa? ¿Qué ocurre si se rasga el velo de la ausencia ilusoria? Esta es la posibilidad que en la década de los veinte propuso Dziga Vertov.

- Emile de Antonio "Millhouse" 1971
- Joann Elam's "RApe" 1975
- Colectiu Equinocci "Elecciones al Parlament de Catalunya" 1981
- Trinh Minh-ha "Surname viet Given Name Nam" 1989

A partir de la década de 1980 el documental vuelve a sus orígenes, revitalizado con la eliminación de elementos narrativos que lo emparentaban con el drama y que lo habían convertido en una variante de los géneros propios de la ficción. pretende conseguir con la imagen pura, la música y los sonidos la respuesta del espectador, que es el quien debe dar sentido a las imágenes.

- Ron Fricke
- Godfrey Reggio , Koyaanisqatsi (1983) y Powaqqatsi (1988)
- Errol Morris

Del cine a la television, cambio de la forma de expresión, el lenguaje y el mercado al que va dirigido.

Años 90-Actualidad

El cine experimental es ante todo una práctica y una estética. Es un fenómeno multinacional, internacional. Pertenece tanto al campo del cine como al de las artes plásticas. Y como no ha sido digerido por el cine comercial e industrial, ha sido reducido por este a la categoría de un simple género, cuando ya hemos visto que en realidad **habita muchos géneros o categorías**, pero las desborda a todas.

Factores de cambio en la experimentación

Los medios estéticos

- Ensanchamiento de las normas restrictivas y arbitrarias del cine comercial (género, duración, soporte...). Cada filme experimental se organiza de acuerdo con una **lógica que le es propia**. Narración compleja, fragmentaria, deconstruida o inexistente. -universo fotográfico contemporáneo marcado por la construcción y **reinvención del lenguaje**.
- Las posibilidades de **manipulación de la imagen** se presentan ahora más notoriamente que nunca, lo que hace que se cuestione el papel documental de la fotografía

Los medios de producción

- **Autoproducción** y presupuesto mínimo. - Distribución y **difusión por vías paralelas** o cooperativas. -soportes tales como :texto, imagen, video, audio, mapas y otros **soportes de información emergentes**.

Tendencias documental años 90 - actualidad

En los años noventa, el conjunto de estudios cinematográficos manifiesta claramente una **visión socioantropológica** sobre la producción. La emergencia de estudios cinematográficos producidos y/o vistos por las **minorías culturales**.

Todo el tiempo, durante los años noventa, ha sobrevivido un tipo de documental que representa el cruce entre las esferas típicas del **filme de ficción y del periodismo televisivo**, que emplea siempre la voz en off del comentarista. el **documental performativo** realza el hecho mismo de la comunicación, dejando a un lado ya definitivamente la problemática de la objetividad/veracidad.

Documental y cine expandido

Las estrategias documentales se consideran uno de los rasgos más importantes del **arte contemporáneo**. Desde principio de los 90 se han producido sucesivas oleadas de adaptaciones de las técnicas documentales al arte, recurriendo a la fotografía antigua, al cine y a los estilos documentales textuales.

El interés por las características formales específicas de la forma documental en el campo del arte ha surgido hace muy poco

Concepto del documento. Tecnología de la **verdad**. En el ámbito de las técnicas documentales, los procedimientos codificados de producción de la verdad incluyen, por ejemplo, las declaraciones de testigos, la integración de documentos históricos, el formato de busto parlante, el empleo del sonido original, etc. Con la importación de las formas documentales al ámbito artístico, los problemas clásicos del documental aparecen también aquí: la unión de las formas documentales con las relaciones de poder políticas y social y con los principales complejos de poder/conocimiento de la ley, la ciencia y el periodismo.

Documentaciones artísticas: performances o intervenciones en el ámbito de lo social. Arte arraigado en las costumbres locales y comunidades.

Experimentación en el concepto de instalación. El emplazamiento artístico da más libertad a la hora de la duración, visualización, (tener más de una pantalla) y concepción global del mismo. El montaje deja de tener reglas de coherencia y se separa en muchos casos de cualquier tipo de narración. La obra audiovisual se puede entremezclar en este sentido con fotografías, documentos, ensayos, conferencias, performances..

Experimentación con los nuevos medios tecnológicos. Video de alta calidad, gran cantidad de material de archivo y material de investigación disponible, internet, ... Respecto a su exposición: diferentes monitores disponibles, emplazamiento de la obra es un significado, proyectores, pantallas.. Trucos visuales.

El documental interactivo:

cuando nos referimos a los documentales interactivos nos referimos a documentales digitales interactivos que no sólo utilizan un **soporte digital** que podría ser cualquier soporte existente, desde vídeo digital hasta teléfonos móviles o la red, sino que también requieren un tipo de interacción física corporal de el usuario-participante, una participación que va más allá del acto mental de la interpretación, con el objetivo de identificar diferentes lógicas de documentación de la realidad y modelos nuevos de subjetividad posibles.

La **narración no lineal** (equiparable para un autor a la pérdida del control discursivo), es vista como un problema en el mundo del documental tradicional, pero en este nuevo género se considera una gran oportunidad.

SPIRITUAL VOICES. The Diaries of War

Rusia, 1995 Los diarios de la guerra, así subtitula Sokurov a esta película, y así la define. No existe una sucesión de hechos cronológicos, aunque sí diferencia las estaciones. Este es un diario en donde muestra a la gente de la guerra, personas y circunstancias reales, militares rusos en la frontera tadjik-afganí; y al mismo tiempo plasma sus más íntimos y propios sentimientos. Rompe la tradición del género documental con esta película dividida en cinco partes, en donde su particular estética reacomoda las situaciones reales y la narración imparcial se disuelve en poesía.

Tishe - Silencio, Victor Kossakovsky 2003

Durante un año Kossakovsky filmó de manera arbitraria lo que pasaba debajo de las ventanas de su apartamento en San Petersburgo, durante las obras de reparación para las celebraciones del 300 aniversario de la ciudad. "Tishe" Que significa algo así como “silencio”, muestra la belleza de la vida diaria, entre la comedia y el patetismo, el surrealismo y la abstracción.

'Küba' (2004) de Kutlug Ataman

Con una instalación que incluye vídeo digital a través de 40 canales, con sonido, 40 sillas usadas, 40 mesas y 40 televisores, el artista Kutlug Ataman evoca un complejo retrato de una comunidad a través de los habitantes de una barriada de chabolas a las afueras de Estambul.

<http://www.youtube.com/user/lifeinaday> <http://www.honkytonk.fr/index.php/thebigissue/> <http://interactive.nfb.ca/#/>

BIBLIOGRAFÍA

- “Historia del cine experimental”. Jean Mitry. 1971
- “La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine”. Vicente J. Benet. 2003
- “Documental y vanguardia”. Torreiro Gómez, Casimiro; Cerdán, Josetxo. 2005
- “El documental”. Magdalena Sellés. 2008
- "La representacion de la realidad" Bill Nichols, 1997
- “Ficcions” documentals. Catálogo de la exposición. Caixaforum. 2004